

**PROGRAMA DEL SEMINARIO DE DOCTORADO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)**

**LA IMAGINACIÓN RADICAL.
TRES MOMENTOS CRUCIALES DEL VÍNCULO ENTRE VANGUARDIAS ARTÍSTICAS,
TEORÍA Y POLÍTICA**

A cargo de Ana Longoni y Marcelo Expósito

Total de horas acreditadas: 32 horas.

Horario propuesto: martes y jueves de 18 a 21 horas, entre el 18 de abril y el 18 de mayo de 2006.

Este curso sintetiza una serie de recorridos teóricos y discusiones en curso sobre los vínculos entre arte y política, y pone en relación algunos estudios de caso europeos y latinoamericanos.

El recorrido propuesto se estructura en **tres bloques**. Primero, la revisión de algunos modelos de politización en las vanguardias históricas, en el periodo de entreguerras. Segundo, las formas de experimentación estética-política alrededor de los movimientos del '68. Tercero, el campo contemporáneo, y las posibilidades de construir un nuevo territorio desde el que reconsiderar las relaciones entre arte y política desde nuevos parámetros.

La **modalidad de dictado** de las clases constará de un primer tramo expositivo, a cargo de uno o de ambos docentes, con la apoyatura de imágenes, y un tramo final de debate por parte de los alumnos de los problemas en discusión y la bibliografía indicada. La aprobación del seminario, además de la **asistencia** obligatoria al 75 % de las clases, implica la participación activa en los debates acerca de la bibliografía (incluyendo la **reseña** oral o escrita de alguno de los textos), y la presentación de una **monografía** final (de 10 páginas de extensión aproximadamente) que –dentro de lo posible- explore la relación del tema de tesis doctoral en curso con los núcleos del seminario.

A las treinta horas de clase pautadas se le sumará una **reunión de consulta** de dos horas para brindar orientación sobre temas de monografía.

Primer bloque: La politización de la vanguardia histórica

1. Revisión crítica de la teoría de la vanguardia.

Discusión de la teoría histórica a partir de "Teoría de la radio" (Bertolt Brecht), "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", "El autor como productor" (Walter Benjamin).

Alcances y límites de la *Teoría de la vanguardia* de Peter Bürger desde la consideración de las modernidades periféricas y las llamadas "neovanguardias".

Adentro y afuera: vínculos fluctuantes de las vanguardias con la Institución Arte. Articulación, destiempos, rupturas entre las instituciones artísticas modernizadoras y los movimientos artísticos.

Fecha: martes 18 de abril.

A cargo de: Ana Longoni y Marcelo Expósito

2. El proceso de politización de la vanguardia soviética. Del modelo constructivista al productivismo. De la faktura a la factografía (Benjamin Buchloh). Desbordamiento de los marcos de acción modernistas (trabajo sobre el dispositivo de exhibición, fotomontaje, prácticas cooperativas y colaborativas, etc). Fotomontaje y cartelismo en Klucis, Rodchenko; Lissitsky, de los espacios Proun a los Pabellones de propaganda soviética. Fotomontaje en las vanguardias soviética y alemana de entreguerras. El "frente cultural" en el movimiento obrero alemán durante el ascenso del Nacionalsocialismo.

Fecha: jueves 20 de abril

A cargo de: Marcelo Expósito

3. Influencia del Productivismo soviético en la nueva teoría teatral y cinematográfica materialista de entreguerras: Teatro soviético (Meyerhold, Mayakovski) y su proyección en Alemania durante la República de Weimar: Heartfield, Brecht, Piscator. La influencia en el campo cinematográfico. Materialismo y/o función social del cine, de acuerdo con cuatro casos de estudio: Eisenstein, Vertov, FEKS, Medvedkin. Análisis del film *Kuhle Wampe*.

Fecha: martes 25 de abril

A cargo de: Marcelo Expósito

4. El debate en la República y la Guerra Civil españolas. Josep Renau vs. Ramón Gaya: polémica en "La hora de España" sobre la función social del arte. Cartelismo comunista y anarquista durante la Guerra Civil. El Pabellón republicano de la Exposición Universal de París de 1937. Cineclubismo, revista "Nuestro Cinema". Producción cinematográfica en la zona republicana durante la Guerra Civil.

Fecha: jueves 27 de abril

A cargo de: Marcelo Expósito

Segundo bloque: La experimentación estético-política del '68

1. "De la obra al marco". El conceptualismo como crítica institucional. Discusión a partir de los textos: "De la estética de la administración a la crítica institucional" (Benjamin Buchloh), "From Work to Frame, or, Is There Life After the Death of the Author?" (Craig Owens), "Espectadores, compradores, marchantes y creadores: reflexiones sobre el público" (Martha Rosler). El desbordamiento del minimalismo: Hans Haacke, Michael Asher... La crítica del museo: Marcel Broodthaers, Daniel Buren. Casos de estudio: La exposición "Art Conceptuel: a retrospective" vs. "Global Conceptualism". Contrapuntos al canon positivista del relato angloamericano sobre el "arte conceptual". El "conceptualismo global" como modelo de relato heterogéneo, descentrado y pluricéntrico.

Fecha: martes 2 de mayo

A cargo de: Ana Longoni y Marcelo Expósito

2. La intersección de arte, cine y nuevos paradigmas de pensamiento. El cruce de marxismo, semiótica y estructuralismo en la teoría estética y fílmica. Aportes de Oscar Masotta a la comprensión de la vanguardia de sí misma. Vanguardia política y vanguardia fílmica en España en los años 70: el cine de Portobella.

Fecha: jueves 4 de mayo

A cargo de: Marcelo Expósito y Ana Longoni

3. "La producción del sujeto". Las prácticas sesentayochistas como producción de prototipos de subjetivación alternativos no capitalistas y no patriarcales. Si el concepto "crítica institucional" ofrece una herramienta de análisis del desplazamiento de la centralidad de la obra hacia el análisis del marco institucional en ciertas prácticas conceptualistas, "la producción del sujeto" analizará la manera en que determinadas prácticas conciben la "obra" como una serie de procedimientos que constituyen prototipos de producción de subjetividad alternativa. Discusión a partir de "Two Consciousness Projection(s)" (1972) y "Pabellón para Ambiente Arte" (1976) de Dan Graham. Los casos del Estado español (Grup de Treball..., México (Mónica Mayer, "La perra brava") y Argentina ("Tucumán arde" dentro del itinerario del '68).

Fecha: martes 9 de mayo

A cargo de: Marcelo Expósito y Ana Longoni

Tercer bloque: La irrupción del nuevo activismo artístico en Europa y Argentina

1. Reverberaciones. La "discontinua" continuidad de las prácticas críticas a través del desierto de los años 80 en Europa. Prácticas resistencialistas de guerrilla semiótica y cultural. Distintas experiencias colectivas en Argentina (El siluetazo), Chile (el CADA y la "escena de avanzada") y Perú (el grupo "Huayco").

Fecha: jueves 11 de mayo

A cargo de: Marcelo Expósito y Ana Longoni

2. Nuevas prácticas en el Ciclo de las Contracumbres. La recuperación del vínculo movimientista en las prácticas de arte colaborativo de los años 90. La dimensión "imaginativa" de los nuevos movimientos sociales metropolitanos y de las resistencias globales a partir de los años 90. El "desbordamiento" de las formas colaborativas. Prácticas artísticas cooperativas. La producción de un nuevo territorio de anudamiento arte-política: la nueva crítica institucional, el complejo maridaje arte-activismo, etc.

Fecha: martes 16 de mayo

A cargo de: Marcelo Expósito

3. Los nuevos grupos de arte activista en Argentina. El GAC y Etcétera y su vinculación con HIJOS y los escraches en los '90. La visibilización de estas nuevas prácticas como "arte" a partir del 2000, y particularmente a partir de la rebelión popular de

diciembre de 2001. Relaciones con los nuevos movimientos sociales y políticos. Tensiones en su inscripción en el campo artístico. Legados y reformulaciones del nuevo activismo artístico en relación a las vanguardias históricas y a los conceptualismos.

Fecha: jueves 18 de mayo

A cargo de: Marcelo Expósito y Ana Longoni.

Síntesis de los cv de los docentes a cargo

Ana Longoni es Doctora en Historia del Arte (Universidad de Buenos Aires), escritora, investigadora y profesora de Teoría de los Medios y la Cultura en la Facultad de Filosofía y Letras y del seminario “Arte y política en la Argentina del siglo XX”, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Dirige el proyecto de investigación “Una historia de los vínculos entre el Partido Comunista Argentino, el arte y los artistas, 1918-2000”(UBACyT 2004-2007). Ha publicado, entre otros trabajos, los libros *De los poetas malditos al video-clip* (Buenos Aires, Cántaro, 1998), *Del Di Tella a Tucumán Arde* (Buenos Aires, El cielo por asalto, 2000), el estudio preliminar al libro de Oscar Masotta, *Revolución en el arte* (Buenos Aires, Edhasa, 2004) y uno de los capítulos de la antología editada por I. Katzenstein, *Listen, Here, Now! Argentine Art of the sixties: Writings of the Avant-Garde* (New York, MoMA, 2004).

Marcelo Expósito es artista y co-editor de la revista *Brumaria*. Desde hace varios años reside en Barcelona. Ha editado, solo o en colaboración, los libros *Historias sin argumento. El cine de Pere Portabella* (Macba/Ediciones de la Mirada, Barcelona/Valencia, 2001), *Chris Marker. Retorno a la inmemoria del cineasta* (Ediciones de la Mirada/Fundació Tàpies/Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 2000), *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa* (Ediciones Universidad de Salamanca, 2001) y *Plusvalías de la imagen. Anotaciones (locales) para una crítica de los usos (y abusos) de la imagen* (Sala Rekalde, Bilbao, 1993). Ha dirigido durante el último año y medio un proyecto colectivo de investigación y archivo sobre arte y política en España desde los años 60, bajo el título *1969-... Algunas hipótesis de ruptura para una historia política del arte en el Estado español*, en el marco del proyecto *Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español* (producido por Arteleku, Donostia; Unia-Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla; y Macba, Barcelona).